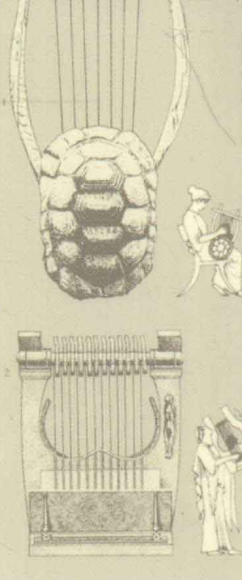
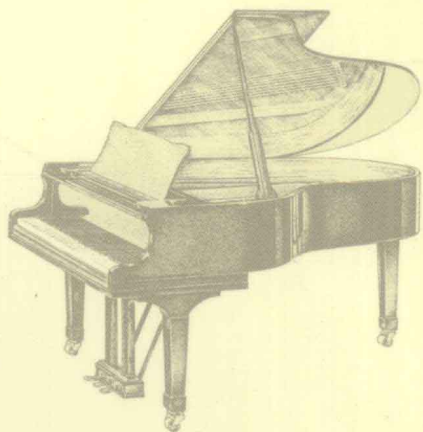

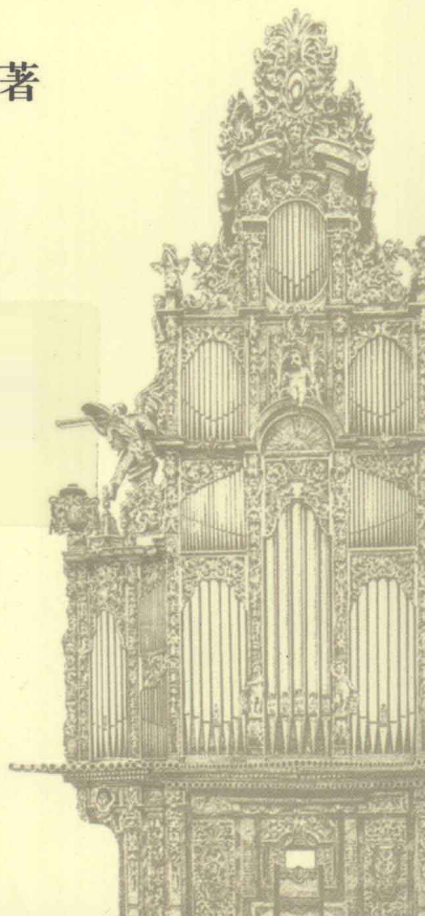
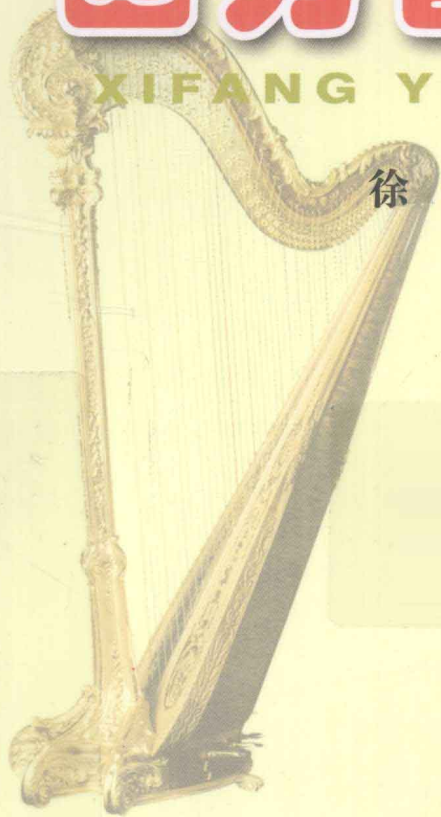
吉林大学公共艺术文化素质教育核心课程

西方音乐简史

XIFANG YINYUE JIANSHI

徐 鸣 金玺铎 编著

 吉林大学出版社

吉林大学公共艺术文化素质教育核心课程

西方音乐简史

徐鸣 金玺铎 编著

吉林大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方音乐简史 / 徐鸣, 金玺铎编著. -- 长春: 吉林大学出版社, 2011.7

ISBN 978-7-5601-7558-4

I. ①西… II. ①徐… ②金… III. ①音乐史—西方国家—高等学校—教材 IV. ①J609.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第139780号

书 名: 西方音乐简史

作 者: 徐鸣 金玺铎 编著

责任编辑、责任校对: 邵字形 张宏亮

吉林大学出版社出版、发行

开本: 787×1092 毫米 1/16

印张: 13.5 字数: 180千字

ISBN 978-7-5601-7558-4

封面设计: 创意广告

吉林省金山印务有限公司 印刷

2011年8月 第1版

2011年8月 第1次印刷

定价: 25.00元

版权所有 翻印必究

社址: 长春市明德路421号 邮编: 130021

发行部电话: 0431-88499826

网址: <http://www.jlup.com.cn>

E-mail: jlup@mail.jlu.edu.cn

前 言

>>>

西方音乐史是吉林大学艺术文化素质教育的核心课程，课程的建设得到了学校教务处的的大力支持。该教材是作者在多年教学实践经验基础上，根据大学生对该知识的需求以及课程的特点编写的。该书在编写过程中得到了吉林大学公共艺术素质教育与研究中心核心课程建设经费的支持，是一本艺术文化素质教育普及性教材。本书在内容的选取上不刻意追求史料的详尽和理论分析的博深，本着通俗性和学术性结合的原则，采用通俗易懂的方式阐述西方音乐历史和音乐文化的发展演变过程。古代音乐文化和现代音乐文化的联系，以及相关的音乐知识。本教材在注重提高学生音乐文化素质实效性的同时，在编写的过程中还注重了该书的可读性。

本教材也可作为广大音乐爱好者自学西方音乐史的阅读书籍。

目 录

>>>

前 言	1
第一章 古希腊古罗马时期音乐	1
第一节 古希腊音乐	2
第二节 古罗马音乐	8
第二章 中世纪音乐	11
第一节 宗教音乐与格里高利圣咏	12
第二节 中世纪世俗音乐	14
第三节 复调音乐的产生	15
第四节 中世纪的记谱法和六声音阶	19
第五节 中世纪乐器	22
第三章 文艺复兴时期音乐	25
第一节 文艺复兴时期音乐概述	26
第二节 尼德兰地区音乐 —— 尼德兰乐派	28
第三节 德国音乐	30

第四节	意大利和法国音乐·····	31
第五节	文艺复兴时期器乐和乐器的发展·····	34
第四章	巴洛克时期音乐·····	37
第一节	巴洛克时期音乐概述·····	38
第二节	歌剧的产生及新的声乐体裁·····	40
第三节	巴洛克时期器乐和乐器的发展·····	45
第四节	巴赫与亨德尔·····	49
第五章	古典主义时期音乐·····	55
第一节	古典主义时期音乐概述·····	56
第二节	喜歌剧的兴起与格鲁克歌剧改革·····	58
第三节	古典主义时期器乐的发展·····	61
第四节	海顿·····	65
第五节	莫扎特·····	68
第六节	贝多芬·····	73
第六章	浪漫主义时期音乐·····	81
第一节	浪漫主义时期音乐概述·····	82
第二节	韦伯·····	87
第三节	舒伯特·····	90
第四节	门德尔松·····	95
第五节	舒曼·····	99
第六节	肖邦·····	103
第七节	柏辽兹·····	107

第八节 李斯特·····	110
第九节 罗西尼、贝里尼与多尼采蒂·····	114
第十节 瓦格纳·····	119
第十一节 勃拉姆斯·····	122
第十二节 约翰·施特劳斯父子·····	125
第十三节 古诺、比才·····	128
第十四节 威尔第、普契尼·····	131
第十五节 马勒·····	135
第十六节 理查·施特劳斯·····	138
第七章 民族乐派·····	141
第一节 民族乐派概述·····	142
第二节 俄罗斯民族乐派·····	144
第三节 捷克民族乐派·····	156
第四节 挪威、芬兰民族乐派·····	160
第八章 20世纪音乐·····	165
第一节 20世纪音乐概述·····	166
第二节 印象主义音乐·····	168
第三节 表现主义音乐·····	173
第四节 新古典主义音乐·····	178
第五节 民族主义音乐·····	184
第六节 其它现代音乐·····	195
参考书目·····	205

第一章

(公元前8世纪—公元4世纪)

古希腊古罗马时期音乐

第一节 古希腊音乐

1. 古希腊文明

约在公元前11—9世纪，在欧洲的地中海东北部、爱琴海的周边地区，即巴尔干半岛南部、小亚西亚半岛西岸，出现了欧洲的第一个高度文明的时代——古希腊文明。优越的气候条件和地理位置使得古希腊的经济、文化发展获得了得天独厚的条件。经济上古希腊人除以农牧生产为主外，还靠海上经商、开辟殖民地等为生。这种生活环境造就了古希腊人的自由奔放、崇尚智慧和力量的民族性格。

古希腊时期的社会发展历程也为其形成高度文明创造了社会条件。公元前8世纪以后，古希腊社会进入了奴隶制的形成时期，奴隶们对古希腊的经济和文化的发展作出了巨大的贡献。正如恩格斯评价说“没有奴隶制，就没有希腊国家，就没有希腊的艺术和科学”。公元前6世纪，古希腊社会进入雅典民主政治时期即城邦民主制，尽管它是统治阶层范围内的民主，但这种社会氛围无疑为古希腊的各方面的发展创造了相对宽松的社会条件，产生的影响是巨大而深远的。

古希腊文明是西方文明的摇篮，不仅它取得的成就是独特和卓越的，而且它的影响面可以称谓是全方位的。例如：在哲学上出现了西方最有影响的三个哲学家苏格拉底（Socrates 公元前469—399年）、柏拉图（Plato 约公元前427年—347年）、亚里士多德（Aristotle 公元前384—322年）；文学上著名的《荷

马史诗》及《伊索寓言》；戏剧上的《悲剧》；建筑方面的柱式造型；科学方面，欧洲历史上第一个科学家泰勒斯在几何学上的成就；政治上，建立了世界上最早的民主制国家等等。

音乐艺术是古希腊文明的一个重要组成部分，鉴于音乐的特殊性（即声音是由空气振动产生并传播的，它即生即逝），留下来的古希腊音乐的直接资料极少，我们只能从一些文字资料以及建筑、雕刻上了解当时的音乐文化。其中主要包括涉及音乐的神话故事、传说；著名的史诗《伊利亚特》和《奥德赛》记载的歌曲、歌手和乐器；包括戏剧、诗歌、音乐、舞蹈为一体的《悲剧》资料；以及古希腊哲学家有关音乐的起源、本质、音乐的社会道德作用的理论及阐述等等。

2. 神话故事与音乐

古希腊人对神无比崇拜，学习和研究古希腊历史离不开神和神话，而很多神和神话又是与音乐紧密相联的。太阳神阿波罗执掌光明、青春、音乐和诗歌；缪斯是掌管艺术的九个女神，其中音乐之神为欧忒耳珀。古希腊人认为音乐是人与神相互取悦、联系的媒介，所以在纪念诸神的庆典活动中广泛使用音乐。他们对音乐怀有一种真诚的敬意，把各种“美”、“善”归功于音乐，认为音乐具有一种感召心灵的神奇威力。故此音乐在古希腊人生活中扮演非常重要的角色。例如：在古希腊举办的奥林匹克运动会（首届在公元前776年召开，为期五天）的赛场上包括了音乐、舞蹈、戏剧、体育等多方面的比赛，可见音乐在古希腊社会生活中的重要地位。

3. 《荷马史诗》与音乐

相传盲人诗人荷马在大约公元前九世纪左右，把民间广泛流传的有关历史上希腊联军攻打小亚西亚特洛伊城的战争和英雄的传说收集整理，并经过多年

的语言及艺术上锤炼加工而形成的两部口头史诗《伊利亚特》和《奥德赛》，后称《荷马史诗》。

史诗《伊利亚特》讲述的是长达十年的特洛伊战争的故事。传说特洛伊王子帕里斯去斯巴达作客，拐走了斯巴达国王美丽的妻子——海伦。于是希腊组成联军攻打特洛伊城，久攻不下，最后希腊人采用“木马计”终于攻下特洛伊城。

史诗《奥德赛》讲述的是在特洛伊战争后，希腊著名将领奥德赛历经十年的海上漂流生活，回乡后与儿子一道，对一帮对其妻子纠缠不休的贵族进行了报复，最终家人团圆的故事。

《荷马史诗》从公元前9世纪开始流传，直到公元前6世纪才得以文字记录，几百年来都是由口头吟唱的形式进行流传的，吟唱过程几乎是即兴的，其旋律和节奏多与诗词的韵律、节奏相一致的。吟唱时所用的曲调称为诺莫斯（Nomos）。《荷马史诗》中还记载了许多与当时民俗和劳动相关的歌曲，如磨粉歌、织布歌、放牧歌、婚礼歌、丰收歌、挽歌、饮酒歌、凯旋歌等等。《荷马史诗》也记载了当时弹唱艺人使用的古代乐器里拉琴。

4. 《悲剧》与音乐

古希腊最有影响性和代表性的戏剧艺术是《悲剧》。《悲剧》是一种集音乐、戏剧、舞蹈和诗歌多种艺术手段为一体的综合艺术体裁。其中音乐居于重要地位，它包括合唱、独唱和器乐伴奏等多种表演形式。悲剧艺术的形式为后来欧洲的戏剧，特别是歌剧的产生奠定了基础。

古希腊《悲剧》起源于祭祀酒神狄俄尼索斯（Dionysus）的庆典活动。人们披着羊毛皮、化装成酒神的侍者，饮酒高歌狂舞。这种原始的祭祀活动逐渐发展成《悲剧》，演员取代了祭司，叙述的故事也逐渐从对酒神的赞美，扩展到古希腊的其它神话题材。活动中一项重要内容就是举行合唱队与朗诵者的交替表演。《悲剧》成为当时具有重要影响的社会活动，被视为是对群众进行道

德教育的有效方法。官方往往直接组织创作和演出，修建可容纳数万人的巨大露天剧场，并定期举行盛大的戏剧比赛。

5. 和谐音程理论

古希腊时期伟大的哲学家和数学家毕达哥拉斯（Pythagoras 约公元前580—500年）认为宇宙间万物的最基本原素是数，音乐的基本原则也在于数量间的关系。他研究了琴弦发音的规律，发现当琴弦长度为简单整数比时，发生的声音之间听起来比较和谐。例如：弦长比为1:2时，两音的音程关系为八度，听起来十分和谐；弦长比为2:3时，两音的音程关系为五度、弦长比为3:4时，两音的音程关系为四度，听起来也比较和谐。当数值进一步增大，产生的两个声音就不和谐了。他认为只有八度、五度、四度才是和谐音程。这就是毕达哥拉斯有关音程的《和谐论》理论。这一理论对后来西方的音乐理论产生了重要的影响。

6. “四音音列”的音阶形式

古希腊音乐的调式是以“四音音列”（或称“四音音阶”）为基础的，据记载这是由于古希腊时期早期的伴奏乐器里拉琴是4根弦的，空弦刚好演奏这四音音列的4个音。古希腊不同的地区、不同民族的音乐旋律差别很大，在公元前5世纪左右这些不同旋律被逐渐定型为几种典型调式，并以当时的几个重要部落的名字来命名。其中对欧洲音乐发展深具影响的有多里亚调式（mi、re、do、si），它是由两个全音和一个半音构成的四音音列，被认为是庄严、雄壮的调式，多用于当时礼仪中的合唱抒情歌、赞美歌、颂歌当中；弗里吉亚调式（re、do、si、la）它是由一个全音、一个半音、一个全音构成的四音音列，被认为最富精神鼓舞的作用；利地亚调式（do、si、la、sol）它由一个半音和两个全音构成的四音音列；还有它们的混合调式如：混合利地亚调式（si、la、sol、

fa) 由三个全音构成的四音音列等等。音列中各音的排列都是由上往下。两个相同调式的四音音列还可以联合构成一个八音音列。例如两个多里亚调式组成一个八音音列 (mi、re、do、si + la、sol、fa、mi)。

如图：

古希腊时期的音乐是“单音音乐”，即使有合唱、伴奏，也是一种同音伴奏（这里所谓的“合唱”实质上是一种齐唱）。

7. 古希腊时期的主要乐器

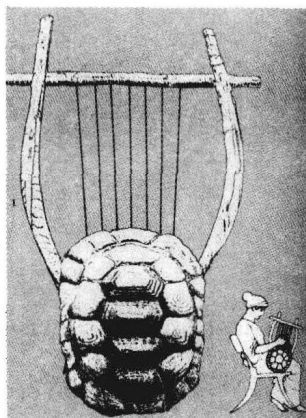
古希腊的主要乐器有弦乐器和管乐器两类，其中弦乐器的代表是里拉琴 (lyre)，管乐器的代表是阿夫洛斯管 (aulos)。

里拉琴：它是一种弦乐器，靠拨弦发声，最初它只是在乌龟壳上绑上两只牛角，把一根木条架在两个牛角上，4根用羊肠做的弦绑在乌龟壳和木条之间制成。后来发展成许多样式，琴弦的数量也由4根增加到7根至10根。里拉琴及其改进型基萨拉琴，它们的音色柔和，是为歌唱伴奏的乐器。常常用于颂扬阿波罗神有关的活动中。

阿夫洛斯管：它是一种管乐器，最初可能是由东方的亚洲传入，由两根管子组成，一长一短，各有数音孔，可以同时发两个音，音色近似于现代的双簧管，声音洪亮，富有穿透力，是狂欢节和悲剧演出中使用的重要乐器。

随着乐器的发展，里拉琴和阿夫洛斯管也可以作为独奏乐器单独演奏，

约在公元前5世纪以后，里拉琴和阿夫洛斯管的比赛日益流行，出现了许多演奏大师。

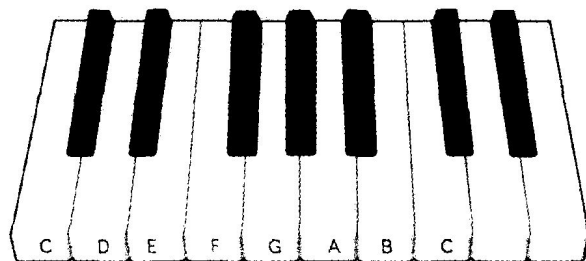

里拉琴

阿夫洛斯管

◆ 本节附录 ◆

半音音节

【半音与全音】在音乐体系中，相邻的两个音之间在音高上最小的距离叫作半音。在钢琴的键盘上，包括白键和黑键，相邻的两个琴键为半音。两个半音相加构成一个全音。例如E、F之间构成一个半音，A、B之间构成一个全音。一个八度（如图两个C之间）的全部十二个半音（7个白键加5个黑键）便构成了十二音体系。

第二节 古罗马音乐

1. 古罗马时期的音乐特征

古罗马是在公元前753年以后逐渐兴起的一个国家，最初只是地处意大利半岛的一个城邦，经过了几百年的征战，逐渐征服和控制了包括古希腊在内的整个地中海地区，横跨欧、亚、非三大洲，在公元前2世纪前后形成一个庞大的奴隶制帝国。

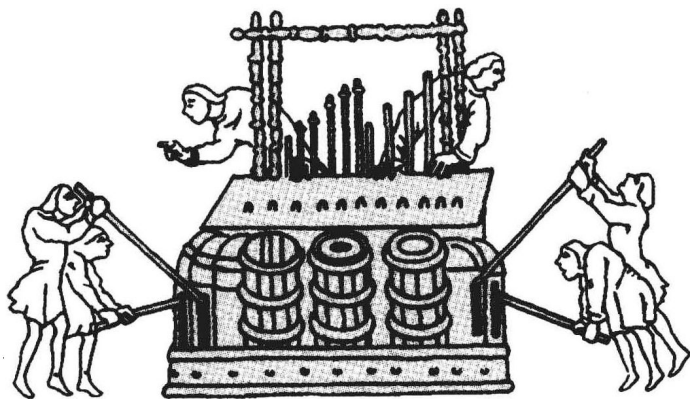
研究古罗马时期的音乐，一般是指公元前146年征服古希腊至公元476年罗马帝国消亡为止的六百多年的音乐文化。

在古罗马征服古希腊之前的一段历史时期内，古希腊高度文明的音乐艺术就早已流传进入古罗马人的社会生活，古罗马人深受古希腊音乐艺术的感染并成为其着迷者。古希腊被征服后，不仅大量的艺术珍品被掠夺到罗马，并且大批以奴隶身份出现的希腊人，包括乐师、歌手、合唱队也成为古罗马帝王、贵族的奴仆，成为专供这些统治者消遣作乐的工具。这些活着的艺术品或战利品占领了古罗马的艺术舞台。古希腊时期的音乐艺术非但没有消亡，而且在古罗马时期得到了继承和发展。因此可以说古罗马以其强大的军事实力征服了古希腊，而古希腊以其厚重的文化蕴力征服了古罗马。

古罗马时期的音乐特征除了表现在对古希腊音乐的继承外，还由于受到统治者、贵族们的享乐性和炫耀性以及战争实用性的需求在许多方面有所发展。主要表现古罗马时期的音乐活动的规模追求宏大。例如，有史料记述：亚历山

大里亚宫廷里列队演唱赞美诗的规模达600人，乐手达300人；当时制作了“像大马车一样大的里拉琴”奏出的声音自然不雅，但十分气派；在某些大型表演活动中规模宏大到上万人，台上的歌手比台下的观众还多。在乐器制作上古罗马时期也有了很大的发展，特别是在军事上产生和发展了铜管乐器。用小号来传递进攻和后撤的信号、在小号中加入圆号以压倒或迷惑敌人。为了炫耀军威和鼓舞士气产生了军乐队，在一些大排场的表演中，乐队达到数百件管乐的编制，使用的大号有一米多长。在享乐性上，古罗马在观看角斗时，使用了一种大音量的乐器——水压风琴，以增加角斗的气氛。

古罗马人在音乐上更多的是追求享乐性，对音乐理论不感兴趣，因此古罗马时期在音乐理论方面的建树很少。

水压风琴

2. 早期的基督教音乐

基督教产生于约公元1—2世纪，最初在散居于小亚西亚的下层犹太人中间流传，它宣扬世界末日将要来临，上帝将派“救世主”（弥赛亚）临凡拯救众生。基督教由于它适合了被压迫的苦难民众和奴隶们的精神寄托，因此得以迅

速传播和发展。在古罗马帝国进入衰落时期，社会矛盾剧烈，平民和奴隶不断起义，罗马的各种大型豪华表演、狂欢娱乐活动逐渐沉寂下来之时，基督教徒的赞美诗和圣歌开始日趋兴盛，从地下转入公开。罗马皇帝君士坦丁一世为了缓和社会矛盾，在公元313年颁布“米兰敕令”，将基督教定为国教。之后，在很短时间内基督教传遍了整个罗马帝国。

基督教会把音乐当作传播其信仰的重要工具，音乐成为礼拜仪式的重要组成部分。最初的礼拜音乐主要有赞美诗和赞美歌。赞美诗的歌词主要选自圣经中的抒情词句，它是颂经仪式的礼拜歌曲。演唱形式为一人领唱、众人合唱。赞美歌是圣餐仪式上的祈祷歌曲，音乐性较强。当时的基督教音乐是一种纯声乐（仅由人唱歌）的仪式音乐，反对在礼拜过程中使用乐器。据说反对使用乐器的原因有两个，一是防止刚刚入教的信徒回想起异教的各种庆典活动，二是精通乐器演奏的乐师常常是不易教化的、不受欢迎的流浪艺人。

公元476年古罗马灭亡后，古希腊古罗马的音乐终止了，而始于古罗马后期的基督教音乐被传承下来，并主宰了后来中世纪的音乐文化。